UNIDAD IV
Componentes clave del lenguaje visual

4.2 Composición
4.4 Movimiento

Composición:

La composición es la colocación o el arreglo de elementos, la selección y la colocación de elementos del diseño según principios del diseño dentro del trabajo.

Contribuye a una respuesta del espectador; si los elementos dentro del trabajo se ordenan en una composición equilibrada.

El término composición significa básicamente “organizar”. Cualquier obra de arte, de música, escritura, se arregla o se compone junto con el pensamiento consciente.

Los diversos elementos en el total del diseño se relacionan generalmente entre sí y a su vez con la totalidad de la obra de arte.

Hay dos tipos de composición principales: informal (basada en el peso y la tensión), y formal o simétrica.

La preeminencia de la composición como estructurante de la obra de arte se vincula más al academicismo del siglo XIX y a las Bellas Artes que al arte contemporáneo que no admite tales reglas (objeto, performance, instalación, artes audiovisuales, etc.) En

la contemporaneidad el fundamento citado para la importancia de la composición se encuentra en la psicología de la Gestalt, desarrollada a principios del siglo XX. La composición de las artes visuales son actividades propias del ser humano, mediante las cuales se satisfacen ciertas necesidades estéticas y prácticas. Constituyen una unidad orgánica que permite ordenar los elementos conceptuales, visuales y técnicos, necesarios para el acto creador.

Elementos de la composición

Los diferentes elementos visuales de diseño, elementos formales, son el vocabulario básico con el cual el artista visual se expresa. Estos elementos, separados dentro de la obra, por lo general se relacionan entre sí, y también lo hacen con la totalidad de la obra de arte.

Medida: El tamaño de las formas. Es relativo si lo describimos en términos de magnitud y pequeñez, pero así es físicamente mensurable.

Color: Una forma se distingue de sus cercanías por medio del color. El color se utiliza en un sentido más amplio y menos estricto que el de la cromaticidad propiamente dicha, comprendiendo no solamente las tonalidades del espectro visible sino los neutros (blanco, negro, los grises intermedios) y de la misma manera sus variaciones tonales y cromáticas.

- **Textura:** Se refiere a las cercanías de la superficie de una forma. Puede ser plana o decorada, suave o rugosa y puede atraer tanto al tacto como a la vista.
- **Elementos de Relación.** Este grupo de elementos gobierna la ubicación y la interrelación de las formas en un diseño. Algunos pueden ser percibidos, como la dirección y la posición; otros pueden ser sentidos, como el espacio y la gravedad.
- **Dirección:** Depende de como está relacionada con el observador, con el marco que la contiene o con otras formas cercanas.
- **Posición:** Es juzgada por su relación respecto al cuadro a las estructuras.
- **Espacio:** Puede ser ocupado o vacío, liso o puede ser ilusorio (perspectiva) para sugerir profundidad.
- **Gravedad:** Esta no es visual sino psicológica. Es la tendencia a atribuir pesadez o liviandad, estabilidad o inestabilidad, a formas individuales o a grupos de formas.
- **Elementos Prácticos.** Subyacen el contenido y el alcance de un diseño. Están más allá del alcance del mismo.
- **Representación:** Cuando una forma ha sido derivada de la naturaleza o del mundo

hecho por el ser humano, es representativa. Puede ser realista, estilizada o semi-abstracta.

- **Significado:** Se hace presente cuando el diseño transporta un mensaje.
- **Función:** Es el propósito para que sirve el diseño.
- **Ritmo:** Es una sucesión armónica de formas repetidas sobre un espacio con un orden predeterminado, que generan trayectorias distintas: horizontales, verticales, diagonales, y estas producen al espectador una sensación de movimiento y recorrido por la composición.

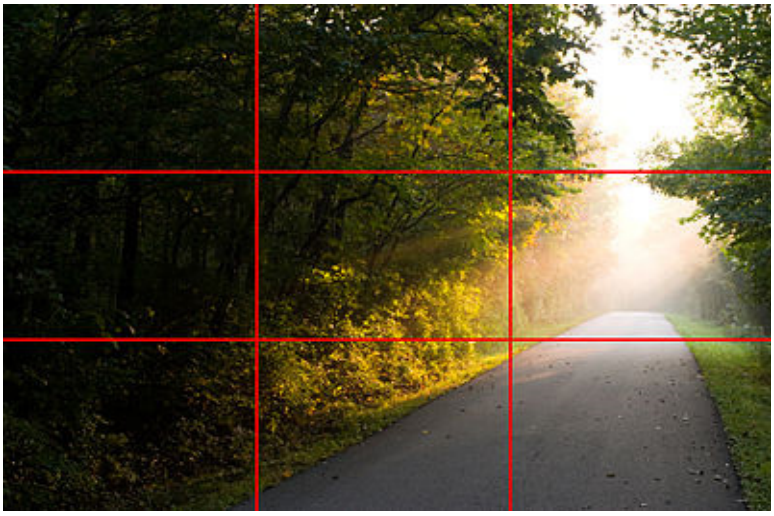
Reglas o principios

La composición convencional puede ser alcanzada utilizando un número de principios:

- **Centro de interés:** Debe haber un punto de especial atracción o foco en la obra, previniendo que la obra se convierta en un patrón en sí misma.
- **Direccionalidad:** La trayectoria seguida por el ojo del espectador debe conducir la atención alrededor de todos los elementos en el trabajo, antes de conducirla fuera del cuadro.
- **Ley de la mirada:** Un sujeto que sugiere movimiento debe tener espacio en frente.
- **El contraste:** La tonalidad del color, y las diferencias de luminosidad/oscuridad dentro del cuadro.
- **Evitar la simetría:** Es preferible que se eviten las bisecciones exactas del espacio, excepto cuando se quiera expresar simetría.
- El tema prominente debe ser excéntrico, a menos que se desee una composición simétrica o formal, y se puede equilibrar por elementos basados en los satélites más pequeños.
- **Ley del Horizonte**: Preferiblemente la línea del horizonte no debe dividir la obra en dos porciones iguales, sino que debe estar ubicada de tal manera que acentúe la porción de cielo o de tierra.

Regla de los tercios

La regla de los tercios es una pauta seguida comúnmente por los artistas visuales. El objetivo es evitar que el centro de interés y los objetos (tales como el horizonte) corten la imagen por la mitad, poniéndolos cerca de una de las líneas que dividirían la imagen en tres columnas y filas iguales, idealmente cerca de la intersección de esas líneas.



Regla de tercero: Nota cómo el horizonte baja cerca de la línea de rejilla inferior, y cómo las áreas oscuras están en el tercer izquierdo, la sobreexposición en el tercer derecho.

Sección aurea o número de oro:

Qué es la proporción áurea y su historia

Si recordamos la historia en busca del concepto de divina proporción. Leonardo Pisano, también conocido como Fibonacci, fue un famoso matemático de Italia que se dedicó a divulgar por Europa el sistema de numeración árabe (1, 2, 3…) con base decimal y con un valor nulo (el cero) en su Libro del ábaco en 1202.

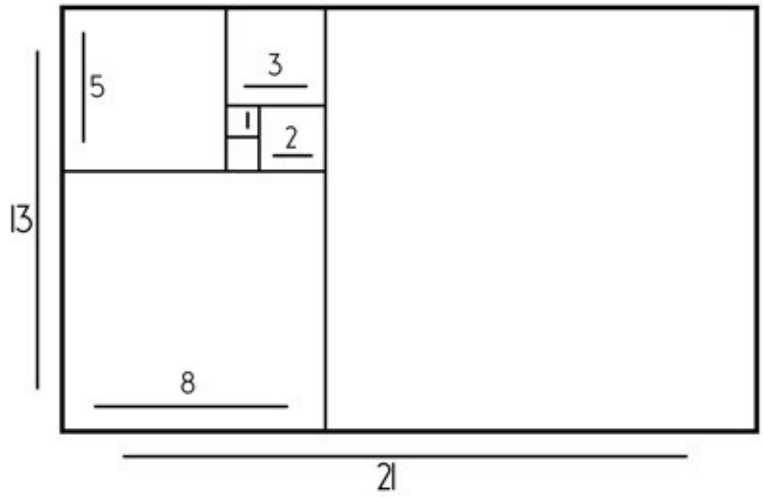
Pero, el gran descubrimiento de este matemático fue la Sucesión de Fibonacci que, posteriormente, dio lugar a la proporción áurea en arte.

¿Qué es la Sucesión de Fibonacci?… Se trata de una serie numérica: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, etc. Es una serie infinita en la que la suma de dos números consecutivos siempre da como resultado el siguiente número (1+1=2; 13+21=34). La relación que existe entre cada pareja de números consecutivos (es decir, si dividimos cada número entre su anterior) se aproxima al número áureo (1,618034).

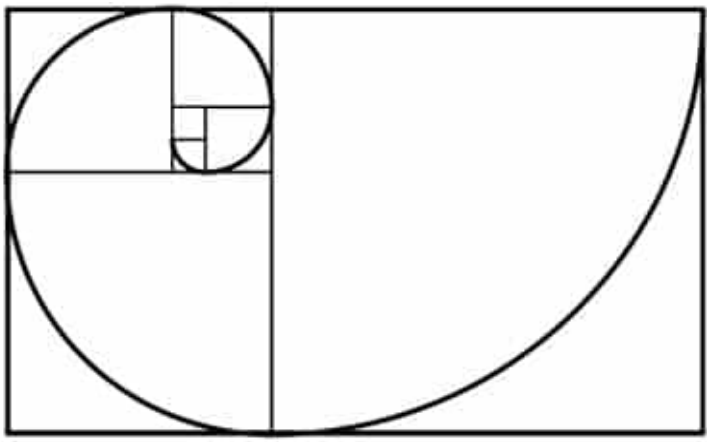
$$\Phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1,618033988749\ldots$$

Para entenderlo mejor, desgranamos la creación paso a paso en un dibujo con tres partes:
A.- Si trasladamos la secuencia numérica anterior a un rectángulo nos encontramos con el siguiente ejemplo para una mejor comprensión:

B.- Si seguimos la división con la sucesión de Fibonacci:



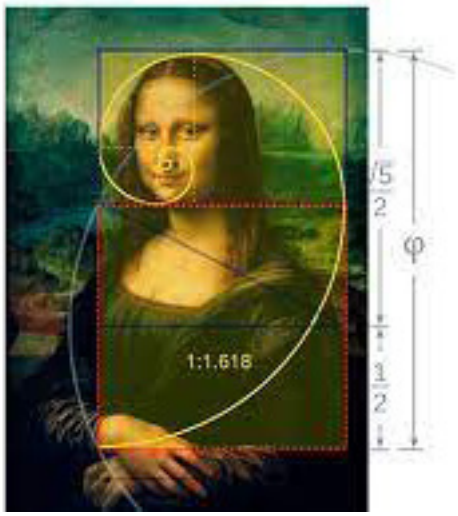
C.- Al unir diferentes vértices con una línea nos aparecerá la famosa Espiral de Oro que se encuentra muy presente en la naturaleza resultando visualmente una proporción "natural".



Posteriormente, la fascinación ha sido tal a lo largo de la historia que un matemático y teólogo italiano **Luca Pacioli publicó un libro titulado La Divina Proporción (1509) en el que daba cinco razones para desentrañar de por qué el número áureo es divino:**

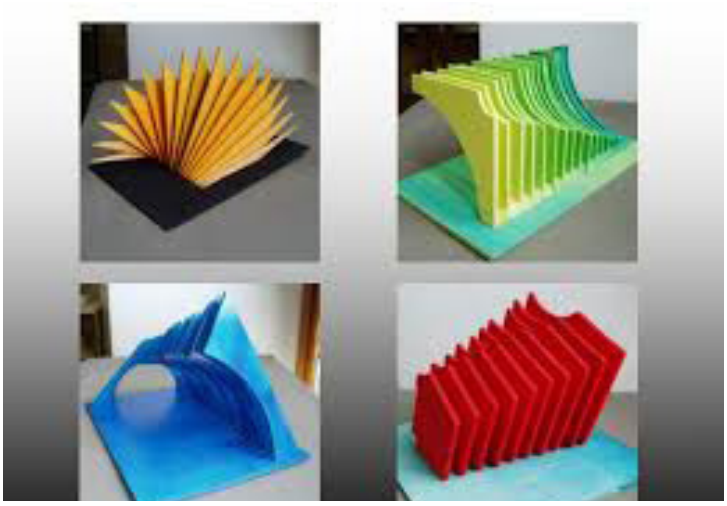
-El hecho de que esté definido por tres segmentos de una recta, que asemeja a la Trinidad.
-La unicidad del propio número, que asemeja a la de Dios.
-Si miramos la inconmensurabilidad del número, igual que Dios es inconmensurable.
-Dios dio ser al universo a través de la quinta esencia, representada en un su momento por un dodecaedro, y el número de oro dio ser al dodecaedro.
-Dios es omnipresente e invariable, igual que es este número.

Referenaciado en :
https://ovacen.com/proporcion-aurea-que-es/



Movimiento:

El movimiento se refiere al cambio de posición de una parte o de la totalidad de un cuerpo animado o inanimado. Los tipos de movimiento varían según la naturaleza del objeto que se observa.
Además, se debe tener siempre en cuenta la trayectoria en relación al tiempo transcurrido y la posición de referencia inicial.

Tipos de movimiento en física
Tipos de movimientos de la Tierra
Tipos de movimiento de las placas tectónicas
Tipos de movimientos sociales
Tipos de movimientos literarios
Tipos de movimientos corporales
Tipos de movimiento de cámara

Referenciado en: https://www.significados.com/tipos-de-movimiento/